

浅谈咏叹调《你就会看到》的二度创作

杨璐

(安徽大学, 安徽 合肥 230601)

【摘要】莫扎特出生于罗马帝国时期的萨尔兹堡,他是伟大的欧洲古典音乐作曲家之一。对欧洲传统音乐的成长做出了杰出的贡献,其中最重要的成就就是歌剧。他一生中创作了22部歌剧,歌剧《唐·璜》是莫扎特喜歌剧中极具代表性的一部,而咏叹调《你就会看到》又是其中最著名的一首之一。在学习和演唱咏叹调《你就会看到》的过程中,作品中的人物表现、旋律基调、演出表达都让我深深的感受到了莫扎特歌剧音乐的魅力。因此,此课题的研究,本人收集了大量的相关文献及资料进行归纳并作出总结,对《唐·璜》中采琳娜所演唱的咏叹调《你就会看到》的二度创作进行研究挖掘,最后结合自身演唱实践对该作品的二度创作进行深度理解和把握。其次,更重要的是了解如何运用所掌握的声乐技巧来塑造采琳娜这一人物形象。为了有助于研究者对莫扎特的研究,本文对莫扎特歌剧咏叹调的音乐风格也进行了深入的探讨。

【关键词】唐璜; 你就会看到; 作品分析; 二度创作

一、《唐·璜》简介

《唐·璜》另译作《唐·乔瓦尼》,是奥地利作曲家莫扎特最出名的歌剧之一,由蓬特撰写脚本,蓬特根据西班牙民间故事贝尔塔蒂的戏剧《唐·乔万尼》(又名《石客》)改编而成。剧中序曲和24个带宣叙调的分段乐段组成的结构形势,也是本剧的一大特色。

(一) 作者介绍

莫扎特(1756-1791),奥地利作曲家,出生在音乐世家的莫扎特从4岁开始作曲,跟随父亲在欧洲各地演出10年,收获了各地的喜爱和赞叹。在这段时间,莫扎特结识了很多优秀的作曲家,学习了很多作曲技巧,广泛地接触和吸收了丰富多元的音乐风格。这为莫扎特音乐的完美和创作能力的成熟奠定了坚实的基础。

迄今为止,他的歌剧在世界各地都有演出,其巨著在西方音乐史上留下了不可磨灭的印记。

(二) 背景介绍

在西班牙民间传说中,唐璜是14世纪时塞维利亚贵族的儿子,他勾引了一个女人并杀了她的父亲,这个唐璜的领地是特诺里奥,因此被称作唐璜·特诺里奥。但其它许多城市也都有它们自己的唐璜。每一个在开始时都有自己的传说,随着时间的推移,所有这些传说逐渐融合成一个人物的故事。这个人物在意大利语中被称为唐·乔万尼。

莫扎特于1787年为两幕歌剧《唐璜》作曲,歌词是

洛伦索·达·庞特撰写的。喜剧和歌剧《唐璜》都是杰作。但这些作品主要讲述的都是唐璜追逐女性的故事,留给大家正面的东西并不多。这部歌剧于1787年10月29日首演于布拉格。涉及的其他主要人物还有唐娜·爱尔薇拉、列波莱洛、唐娜·安娜、唐·奥塔维奥、马赛托和采琳娜。

(三) 剧情简介

本歌剧分为两幕,主要讲述轻浮的年轻贵族唐·璜,运用自身天时地利的优越条件,加上他自身独具个性的魅力欺骗了许多村女和小姐,多次使用卑鄙的手段残害那些无辜的人,最后被小鬼拉进了万劫不复的地狱,得到了应有的报应。唐·璜和卡萨诺瓦一样,无疑是古往今来最臭名昭著的勾引女子的浪荡子。数不清的故事和剧作给我们讲述了他的风流韵事。在这部歌剧中,我们将了解他生命中最后几天和最后时刻的情况,他几乎以戏剧性的方式走完了自己生命的最后几天,而且其所经所历一点也不亚于他那不安分的一生所习惯的方式。顺便说一下,这部剧又称《唐·乔万尼》,“唐·乔万尼”的意思为“约翰内斯先生”,他生活在1600年左右。

二、《你就会看到》的作品分析

(一) 人物形象

莫扎特在音乐剧创作中非常注重人物形象的协调,他擅长用独特的创作手法来塑造每个人物的形象。

也正因如此，莫扎特所创造出来的人物才会给人留下深刻的印象。

采琳娜这一人物在歌剧中扮演着重要的角色，她是一个生性淳朴，可爱活泼的乡下姑娘，从小就生活在农村的她与外界几乎没有联系，对人也不设防。在遇到唐·璜之后，可以明显看出采琳娜是一个极容易被金钱、外表和甜言蜜语所诱惑的单纯少女，展现了采琳娜肤浅、爱慕虚荣的人性存在弱点。在得知唐·璜的阴谋后，采琳娜两次安慰未婚夫马赛托受伤的心灵并表达了歉意，这也在另一角度显示了采琳娜知道错误并能够改正它的诚恳的音乐形象。这些人物所具有的情感都被采琳娜的歌声生动具体地表达了出来，从而使她的人物形象更加富有个性。

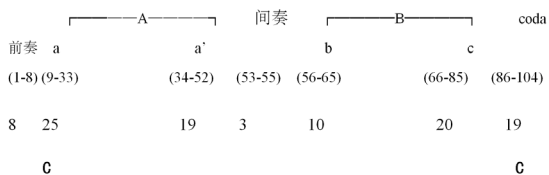
（二）歌词内容

了解过歌词的内容之后我们可以看出采琳娜可爱撒娇的一面，她像一位充满慈爱的母亲那样去安抚受伤的马赛托，以减轻他内心的疼痛，从而平息他内心的嫉妒之火。另一方面也表现了采琳娜希望得到丈夫原谅，知错能改，追求自己真爱的一面。

（三）曲式结构分析

全曲分为两大乐段，是带尾声的单二部曲式结构AB，共104个小节，首尾呼应，以平稳的旋律线条结束全曲，整首咏叹调给人以一种轻松、舒畅的感觉，把采琳娜活泼、淳朴的人物个性逼真地刻画出来，同时也体现了采琳娜知错能改的、真诚的一面。以下为曲式结构。

单二部曲式

三、《你就会看到》的二度创作

（一）节奏与力度

《你就会看到》这首咏叹调采用的是C大调，3/8拍，行板，比较集中于音域之间，在这部歌剧的咏叹调中可以看出，节奏变化简单明了，溢于言表。在演唱作品第一部分的时候，速度不要太快，演唱时注意咬字，追求音色上的美感。

25-30小节“non lo sa far no”，出现了两个音的五度跳跃，“买”（far）和“到”（no），当唱到“no”

时，注意声音的集中和发出，以追求音色上的美感。

48-52小节，在51小节中出现了自由延长的符号。我们可以按照原来的速度自由地唱歌。在这里引用了疑问的形式，引起了公众的好奇心，渴望知道神丹妙药到底是什么。

当进行到全曲的高潮第二部分的时候，多次出现了十六分音符和附点的节奏，演唱时比第一段更有激情，速度上要更快一点。

56-63小节中（sen-ti-lo, ba-te-re），采琳娜告诉未婚夫马赛托，“让你吃的药在心房，它是有生命的，你摸一摸，它在跳。”此时采琳娜的态度显得非常沉稳活泼。这里引用了附点的节奏型和五度大跳，这里对笔者来说是一个难点之一，需要巧妙的唱出附点的节奏型，还要很好的运用气息与头腔的共鸣，控制好声音的强弱，显示出采琳娜真诚活泼的一面。

70-74小节（sen-ti-lo, bat-te-re），这几句是重复前面的歌词，同时也引用了五度大跳和附点的节奏型，增添了人物的感情色彩。采琳娜知道丈夫对她的情意后，通过女性的撒娇来安抚马赛托心中的伤痛，请求他的原谅。所以唱歌时不仅要表现出声音的流动性，还要表现出采琳娜激动的心情和火热的情绪，表达出真挚的感情。

歌曲最后的几个小节76-85，就是想要告诉马赛托我要给你吃的药究竟是什么，这时候采琳娜的情感是完全表达出来的。这一段也是笔者最喜欢演唱的一段，在处理感情上一定要饱满且热烈。在段落中的（76-77）小节“摸一摸，它在跳”（sen-ti-lo, bat-te-re）这两句歌词又一次出现，此处的情感色彩与前面的又有所不同。此时，丈夫已经原谅了采琳娜，因此在演唱这两句时要求速度轻快，节拍自由一点，更好地表现出采琳娜获得丈夫谅解的愉悦的心情以及活泼可爱的一面。

（二）歌唱与表演

歌剧作为舞台表演艺术，不仅要有动人的歌喉和完美的声乐技巧，还需要优雅的演唱风格和魅力为音乐作品赋予生命，让乐谱变成音乐，这样的音乐才有活力，才能吸引观众，感染观众。

咏叹调《你就会看到》是由《唐·璜》中女主角之一的采琳娜所演唱。作为表演者，需要演出采琳娜的个性，那么就要从理论上对采琳娜这个角色进行研究与了解，把握歌曲的情感。了解过作品后我们知道，

采琳娜是带着倾诉并活泼俏皮的口吻去安抚满腔怒火的马赛托,因此我们要把握内容与情绪的不同,从声音的位置和气息上做到演唱的连贯性,还要在肢体和表情上展现出采琳娜活泼俏皮的一面,做到声音与身体的统一协调。起初笔者在学唱这首歌时,遇到了一些问题,例如:气息不均匀,喉头的位置容易过高且歌唱不连贯。再后来的学习和总结中,发现练习“U”母音和哼鸣十分有效。在练习“u”母音时,音越高就越控制不住下嘴唇抖动,笔者尝试先练习三度音阶,从最简单的练声开始,适应这种练声方式。再慢慢的给自己加强练声难度,从三度音阶到五度音阶,变换的练声音阶,慢慢的适应了下巴的放松,也可以过好的解决了喉头偏高的问题。因为在唱这首歌的时候,每一个声音都必须是柔软干净的,以突出采琳娜快乐的一面。笔者在唱歌时容易伸脖子,眼神不集中,这都会对演唱和表演造成影响,因此,在平时的练习中,通过对着镜子演唱的方式,来控制管理自己面部表情和歌唱的姿态。因为在表演中,眼睛的焦点是展示人物的内在活动,让观众眼中有画面感,确保你心里和眼睛里都有感觉。

再者,莫扎特的这首咏叹调在演唱时要有很好的共鸣和咬字作为基础,在气息的处理上,我们首先要了解每个部分所赋予的感情色彩,把握好演唱的张力,在这样的前提下来控制声音的强弱。

从歌曲的第二部分开始,演唱上的速度比第一部分更快一些,这时候对我们歌唱气息和咬字这方面要很到位。就比如62-63小节这里引用附点和五度大跳的节奏型,笔者在演唱这一段时,对“sen - ti - lo, bat - te - re”中的“bat”,总是咬不准这个字,容易把词唱扁,从而缺失了歌唱的美感,于是开始练习闭口哼鸣,发哼鸣“m”来代替歌词,有助于更好地打开喉咙,放松面部肌肉,达到高唱的姿势,形成优美悦耳的嗓音。同时还要带有节奏感和美感的动作,与其过于呆板,不能显示出情节发生的环境,不如让公众感到兴奋,表演出他们心中所期待的样子。

(三)与钢琴伴奏的融合

作为表演者,既要注重声音的流动感、情感的表现,以及舞台的表演能力,也要注重与伴奏者之间的配合。

《你就会看到》这首歌曲的前奏部分的伴奏音型比较稀疏,多使用八分音符,钢琴伴奏整体上比较平稳的进行。

17-22小节,出现了装饰音“tr”,为平静的伴奏添加了一缕色彩。前奏部分,把前面部分的钢琴伴奏换了,预示着采琳娜想向未婚夫表达自己的心意,为第二段的歌曲设置了布局。

从53小节之后,伴奏音型以十六分音符开始,出现了一些离调的感觉,用细微的声音体现出采琳娜激动的情绪。

到了尾声,在演唱者叙述完歌词内容之后,钢琴伴奏仍在继续进行,一步步地把歌曲的情绪推向了高潮,留给听众的是一种详细的品味和品读,在最后的4小节回归到调式的主音上,打造了一个完美的结尾,充分地完善了表演效果。

四、结语

本论文的学科性质属于音乐类声乐研究方向,笔者是声乐表演专业,通过分析莫扎特的歌剧《唐·璜》,重点叙写《你就会看到》的二度创作——从开头歌剧的起源与发展及其对国内的影响,先是介绍作曲家莫扎特以及歌剧《唐·璜》,再着重分析咏叹调《你就会看到》。通过查阅文献和资料,对该作品进行分析和探讨,让我又更进一步的去了解到莫扎特在创作音乐上的特点,对人物的分析留下了更深刻的印象,也帮助我在实践演唱中能够更好的拿捏住人物情绪、内在及气质方面的表现,从而能够更好地投入到作品当中,实现“唱”与“演”的自然融合,达到声情并茂的较高境界,更深刻地感受和吸收莫扎特歌剧所带给我们的文化魅力。

参考文献:

- [1] 李艳.莫扎特歌剧咏叹调《你就会看到》的音乐分析与演唱艺术[J].安庆师范学院学报(社会科学版),2016,35(02):131-133.
- [2] 许玉洁.浅谈莫扎特歌剧《唐·璜》中咏叹调《你就会看到》的演唱体会[J].北方音乐,2019,39(22):73-74.
- [3] 郭志宏.论歌剧《唐·璜》中咏叹调《你就会看到》的演唱分析与采琳娜的角色把握[D].山西大学,2017.
- [4] 王巍.莫扎特歌剧《唐·璜》音乐赏析[J].名作欣赏,2013(36):175-176.
- [5] 侯延爽.浅谈莫扎特歌剧咏叹调的演唱[J].音乐天地,2008(01):43-45.
- [6] 梁袁媛.浅析歌曲《你就会看到》在演唱时的艺术处理[J].黄河之声,2015(11):64.